

УДК 378.147.227

Смоленская Валентина Константиновна

доцент кафедры основ архитектуры

Smolenskaya Valentina K.

e-mail: Valentin.smolensk9@gmail.com

Левенцева Елена Николаевна

старший преподаватель кафедры основ архитектуры

Leventseva Elena N.

e-mail: sekretsv@mail.ru

Занегина Анна Борисовна

доцент кафедры основ архитектуры

Zanegina Anna B.

e-mail: anna-zanegina@yandex.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет по землеустройству»
Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Education
«State University of Land Use Planning»

г. Москва, ул. Казакова, д. 15, Россия, 105064
Тел.: 8 (499) 261-71-01

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДИЗАЙН СРЕДЫ

CREATIVE APPROACH IN THE METHOD OF ART DISCIPLINE IN THE DIRECTION OF ENVIRONMENT DESIGN

Аннотация: В работе представлена методика применения креативного подхода в процессе преподавания художественных дисциплин «Спецживопись», «Спецрисунок», «Основы производственного мастерства» по направлению Дизайн среды. Уточняется понятие «креативность» применительно к подготовке обучающихся художественного профиля. Подчеркивается роль произведений декоративно-прикладного искусства в создании дизайн-проектов.

Ключевые слова: дизайнер; креатив; арт-объект; творчество; искусство; студент; педагог; предмет; живопись; рисунок; метод; мастерство; композиция.

Abstract. The paper presents a method of applying a creative approach in the process of teaching art disciplines "Special Painting", "Special Drawing", "Fundamentals of production skills" in the direction of Environment design. The concept of "creativity" is clarified in relation to the training of students of an artistic profile. The role of works of decorative and applied art in the creation of design projects is emphasized.

Key words: designer; creative; art-object; creation; art; student; teacher; subject; painting; picture; method; mastery; composition.

Многолетний педагогический опыт работы со студентами, будущими дизайнерами, архитекторами, художниками позволяет сказать, что невозможно развивать творческий потенциал у студентов, если в методике преподавания отсутствует креатив. Если творчество – это свобода, вдохновение, настроение, эмоциональный порыв, то креативность – это способность к творчеству, новизна, нетрадиционное мышление. Используя собственный творческий опыт, педагог-художник закладывает креативный подход не только при создании программ и методических пособий, но и в процессе обучения, прививает студентам навыки креативного мышления. Страх оказаться белой вороной порой держит студентов в рамках традиционности. Задача педагога – помочь им вырваться из привычных рамок.

Развитие творческих способностей студентов, обучающихся в области средового дизайна, опирается на современную научно обоснованную методику преподавания. Цели и задачи обучения в блоке вариативных художественных предметов в вузе, таких как «Спецживопись», «Спецрисунк» и «Основы производственного обучения», направлены не только на передачу конкретных знаний, умений, навыков, но и на развитие творческого потенциала личности студента.

Дизайнер среды создает рукотворный мир, в котором человек живет, работает, учится, думает, любит и надеется. Хотелось бы, чтобы уже со студенческого времени обучающиеся научились вырабатывать не только прогрессивные, яркие, но и ориентированные на человека идеи, независимо от того, проектируется частный или общественный интерьер, ландшафт или экспозиционное пространство. Необходимо обратить внимание на формирование творческих способностей студентов, как одного из основополагающих принципов формирования и модернизации отечественного образования. Чтобы вырастить новое поколение востребованных специалистов, педагог сам должен повышать свой творческий потенциал, выработать креативный подход в преподавании, заложить его в методику работы со студентами. Но, что такое креативный подход, в чем загадка

творчества, как наполнить пространство интерьера и ландшафта искусством? Эти и другие вопросы попытаемся рассмотреть в этой статье.

Начиная с глубокой древности, делались попытки раскрыть загадку человеческого творчества, еще в 4 веке до нашей эры Платон и Аристотель пытались объяснить способность к творчеству как дар богов. На протяжении веков данный пояснительный принцип оставался единственным применительно к креативным возможностям человека. Отечественные ученые, такие как О. К. Тихомиров, Я. А. Пономарев и А. М. Матюшин внесли значительный вклад в исследование творческого мышления. Они определили причины, действующие на инициацию интенсивной мыслительной работы, способность людей к конструированию образа окружающего, креативный нрав мышления. Креативный тип личности присущ всем новаторам, независимо от рода деятельности: летчикам-испытателям, художникам, музыкантам, изобретателям и конечно дизайнерам и архитекторам.

Понятие «креативность» (от лат. Creation – созидание) впервые в употребление ввел Дж. Симсон в 1922 г., обозначая им способность человека отказываться от стереотипных способов мышления. Чаще всего это понятие соотносят с понятием творческого мышления и творческих способностей, которые являются фактором в структуре одаренности. Задача педагога создать творческую атмосферу в группе, поддерживать креативные способности каждого студента, поощрять нестандартные решения и помогать преодолевать страх, боязнь нового, лень ума. Уровень творческой одаренности у каждого человека свой, но, возможно ставя определенные задачи, давая упражнения на развитие способности фантазировать, поднять уровень творческого потенциала у каждого студента. И тогда обучение, по направлению Дизайн среды возможно сделать интенсивнее, результативнее, богаче и интереснее, так как все прекрасное в нашей жизни есть результат креативности.

Овладев художественными дисциплинами вариативного блока, студентам легче и быстрее ориентироваться в проектировании дизайна среды, принимать нестандартные решения, идти на эксперимент с цветом, с формой, фактурой,

пользоваться необычными ассоциациями. Полученный опыт помогает студентам легко вводить предметы декоративно-прикладного искусства и арт-объекты в дизайн-проект, связывая их с окружающей средой, создавая тем самым ансамбль в интерьере, экстерьере или ландшафте. Повысить творческий потенциал у студентов, научить их мыслить нестандартно, помочь будущим специалистам вписаться в современное пространство среды и творить свой собственный мир дизайна – задача всего педагогического состава вуза.

Дизайн среды непосредственно связан с решением оформления интерьера и экстерьера, а дисциплины «Специализированная живопись», «Специализированный рисунок», «Основы производственного мастерства» могут помочь студентам творчески адаптировать и вводить в интерьер предметы декоративно-прикладного искусства, арт-объекты, связывая их с окружающей средой. В противном случае неизбежен чисто оформительский подход к уже решенному пространству.

Цель дисциплин: научить студентов основам формотворчества в декоративной живописи; наглядно изучив основные техники декоративно-прикладного искусства, используемые в интерьере, делать стилизации в пейзажах, натюрмортах-переработках; быть готовыми к возможности включения предметов декоративно-прикладного искусства в интерьер, масштабно, стилистически и колористически, соизмерив их с окружающей средой.

Студенты изучают и берут в свой творческий багаж возможности разных видов техник декоративно-прикладного искусства (витраж, мозаика, маркетри и др.). Основным направлением курса является развитие у студентов способностей мыслить образно-декоративно и владеть основным понятием формотворчества.

В программе по курсам «Специализированная живопись», «Специализированный рисунок» и «Основы производственного мастерства» большая часть часов рассчитана на самостоятельную работу дома. После того, как преподаватель ознакомит с темой и выдаст конкретные задания, представит работы по теме из фонда института, студенты приступают к работе над эскизами в формате А-4. Дома они продолжают осваивать тему самостоятельно: просматривают

рекомендованную литературу; собирают материал по теме; делают зарисовки; посещают музеи и выставки; продолжают заниматься эскизами.

Работа над эскизами возможна как ручным способом, так и цифровым, а выходная работа в заданном формате выполняется только вручную. На следующем занятии студенты консультируются у преподавателя – показывают выполненные дома варианты эскизов, знакомятся с работами товарищей, участвуют в обсуждении, тем самым погружаются в атмосферу творческого процесса и учатся друг у друга, заряжают друг друга творческими идеями. Очень важно приучить студентов работать вариативно, даже если первый эскиз дает ответ на задание, продолжать поиски, это помогает повысить их творческий потенциал, развивает вкус, воображение, фантазию.

Курс спецпредметов начинается с решения формальных задач в теме «Силуэт», которые приучают студентов работать с тоном, цветом, формой в стилизованном пространстве. В натюрморте-переработке «Силуэт на темном фоне» и натюрморте «Силуэт на светлом фоне», также и в теме «Трансформация» натюрморт-переработка «Толстый» и «Тонкий» студенты постигают азы формотворчества. Для примера и вдохновения студентам демонстрируются работы Родченко, Кандинского, Татлина, Поповой, Гончаровой, Мельникова...

В подготовке заданий преподаватель сам проявляет креативность, когда ставит натюрморты соответственно заданию, готовит иллюстративные материалы по теме, демонстрирует работы из фонда. В каждой постановке уже заложена часть ответа на задание, студентам остается в правильном направлении дать полный ответ на решение этой задачи. Например, в первом задании на «Силуэт» преподаватель делает постановку натюрморта для переработки так, чтобы максимально выявить светлый силуэт предметов на темном фоне в первом задании и наоборот темный силуэт на светлом фоне во втором, при этом списывая по тону предметы к фону. Выразительность силуэтов достигается контрастом тона предметов и фона, а также в контрасте масс предметов. На тему «Трансформация» также предусмотрено две постановки, натюрморт «Толстый» и натюрморт «Тонкий», соответственно на дисциплины «Спецживопись» и «Спецрисунок».

Цель задания – овладеть трансформацией форм в заданном направлении. В соответствии с заданием, ставится натюрморт «Толстый» из широких и массивных предметов в теплой гамме на живопись, и «Тонкий» из высоких и тонких в холодной гамме на рисунок. В первом задании натюрморт «Толстый» рекомендуется горизонтальное положение листа, чтобы добиться утолщения форм – утрирование идет в сторону округления, расширения, увеличения в объеме, таким образом, предметы заполняют все пространство листа и даже могут заходить за него. При декорировании форм предметов и тканей предпочтительнее брать в качестве орнамента широкие полосы, квадраты, круги, располагая их по горизонтали. Во втором задании, натюрморт «Тонкий», рекомендуется вертикальное положение листа. Утрирование идет в сторону угловатости, утончения, вытягивания форм предметов. Декорируя предметы и ткани, предпочтительнее брать в качестве орнамента линию, тонкую полосу, острые формы, распространяя их по вертикали. Таким образом, предметы и ткани вытягиваются и даже выходят за верхний и нижний край листа, что позволяет добиться поставленной задачи. Эти первые задания являются фундаментом для выполнения последующих заданий. Какие бы задачи ни ставились в дальнейшем, всегда должен работать силуэт и студенты могли легко стилизовать и преобразовывать формы, если стоит такая задача.

Следующее тема «Мажор» и «Минор» – музыкальные ассоциации на тему осеннего пейзажа. Выполняется первое задание на спецживопись, второе задание на спецрисунок в орнаментально-декоративном решении. Цель задания овладеть техникой переработки натуральных зарисовок в орнаментально-декоративное решение. Время выполнения совпадает с осенью, поэтому требуется до выполнения задания сделать натурные и фото зарисовки парковых ансамблей для первого задания и видов города для второго задания. Работа на тему «Мажор» выполняется на цветной бумаге в теплой гамме с использованием трех цветов. Работа «Минор» выполняется в графической манере на цветной бумаге в холодной гамме, с использованием одного или двух цветов.

Следующая тема открывает раздел, в котором студенты знакомятся с техниками декоративно-прикладного искусства и учатся применять их в своих

работах для переработки и первая техника – батик. Цель задания – наглядно используя технику росписи по ткани батик, выполнить собственную работу на основе ассоциаций. Первое задание на спецрисунки: натюрморт «Легкий» (ассоциации: нежный, мягкий, воздушный). Гамма используется холодная, цветовая гармония сближенная. Второе задание на спецживопись: натюрморт «Тяжелый» (ассоциации жесткий, грубый, приземленный). Гамма используется теплая, цветовая гармония контрастная. Чтобы направить студентов в правильное русло, преподаватель в постановочном натюрморте «Легкий» в основном использует светлые драпировки и изящные формы, в «Тяжелом» – наоборот, темные драпировки и массивные формы. В этом задании студенты решают сразу две задачи: находят соответствие ассоциациям «Легкий», «Тяжелый» и используют наглядно эффекты техник «Холодный батик» – роспись с применением резерва и «Горячий батик» – роспись с применением горячего воска.

Цель раздела – наглядно используя разные виды техник декоративно-прикладного искусства (батик, витраж, маркетри, мозаика и т. д.), выполнить их стилизации, импровизируя на тему декоративной живописи, при этом обратить внимание на фактуру материала.

В постановке натюрморта на спецживопись с имитацией техники витраж тщательно подбираются прозрачные драпировки и стеклянные формы предметов в расчете на дальнейшую переработку натюрморта студентами. Выполняется работа в заданном формате на белой бумаге акварельными красками с использованием эффекта прозрачности. Наглядно знакомясь с техникой, студентам необходимо обратить особое внимание на пластическую природу материала, декоративную активность света и цвета, которые создают мажорную среду, полную воздуха и прозрачности. Работа выполняется так же, как и предыдущие задания, по отработанной схеме.

Следующее задание: натюрморт маркетри (мозаика из тонких пластин дерева), выполняется графическая переработка натюрморта с имитацией разных пород дерева на спецрисунки (цветовая гармония сближенная, гамма теплая). Искусство маркетри – мозаика из дорогих пород дерева в виде тонких пластин толщиной один-

два миллиметра, набранных по определенному рисунку. При переработке натурального натюрморта в декоративный цвета предпочтительно выбирать соответствующие натуральным породам дерева (охру светлую, охру красную, умбру, сиену, кость черную). В этом задании также возможно использовать технику аппликации из бумаги, выклеивая некоторые фрагменты аналогично текстурам дерева.

Следующее задание на спецживопись – натюрморт мозаика (из стекла, керамики, камня).

Задание – графическая переработка натюрморта с имитацией использования техники мозаика (графически четкий рисунок, составленный из маленьких фрагментов, условный объем). Работа выполняется на цветной бумаге, гармония цветовая противоположная. Натюрморт для переработки ставится преподавателем на контрасте цветовом и тоновом. Наглядно ознакомившись с техникой и поняв ее возможности, студенты делают эскизы, обращая особенное внимание на заполнение пространства мелкими деталями так, чтобы читался силуэт форм. Студенты сами выбирают, какой тип мозаики они предпочитают для выполнения этого задания (смальту, гальку, битую керамику, мрамор и т.д.).

Следующее задание на спецрисунок – фактура.

Студенты выполняют в этом задании весенний пейзаж на рельефе. В настоящее время в дизайнерской работе наряду с традиционными материалами используются текстурные пасты, которые позволяют сделать рельеф и далее использовать его для декоративной работы. Текстурные пасты – это материалы, дающие возможность воплотить самые смелые идеи в дизайне. Возможно сделать объемные картины, рамы, фрески, арт-объекты по рельефу.

Последнее задание на спецживопись – коллаж. Студенты выполняют пейзаж на цветной бумаге используя мотивы японского сада, из кусочков бумаги, используя газеты, журналы, ткань, кожу и др. материалы.

И последнее задание по спецрисунку – образ метро. Студенты уже могут свободно выбирать технику выполнения и любой формальный ход, который поможет им раскрыть тему. Студентам предлагается выбрать одну станцию метро, и на основе архитектуры и дизайна именно этой станции сделать самостоятельную

ассоциативную работу, а не зарисовку с натуры. Курс обучения подходит к концу, и к этому времени уже пройден большой путь в освоении методов формотворчества, стилизации и трансформации, имеется опыт работы с разными декоративными техниками, и студенты готовы свободно обращаться с этим опытом. Задание на тему метро, уже не ставит перед студентами определенные задачи в выборе формального и технического решения, они решают сами, как ассоциативно отразить образ любимой станции в своем проекте. Работа идет по отработанной схеме выполнения, с использованием опыта всех предыдущих заданий.

В блок предметов «Специализированная живопись», «Специализированный рисунок» входит и дисциплина «Основы производственного мастерства», которая тесно смыкается с ними. Опыт, полученный на специализированных предметах, реализуется уже в материале на основе производственного мастерства. Здесь на первый план выходит арт-объект как метод творческого мышления, как стиль, как вид самостоятельного творчества. Преподаватель лично разрабатывает методику и программу обучения, погружает группу обучающихся студентов в технологический процесс, раскрывает у каждого молодого человека его творческий потенциал и с помощью практики повышает его.

Демонстрация возможностей оформления предметного мира развивает оригинальность мышления, творческий задор, драйв. Задача состоит в понимании, как организовать проектируемое пространство, насыщенное художественными элементами, чтобы в самом начале пути поставить студентов-дизайнеров на творческие рельсы и помочь им получить реальную практику в период обучения. На предмете «Основы производственного мастерства» студенты выполняют в материале как создание предметов декоративно-прикладного искусства, так и арт-объекты. Студентам, которые уже прошли на курсе «Спецживопись» и «Спецрисунок» задания по трансформации, стилизации, силуэту, ознакомились с некоторыми техниками декоративно-прикладного искусства, сделать композицию для выполнения в материале не предоставит труда.

Конечно, в пределах учебного курса студенты-дизайнеры только знакомятся с разными техниками оформления предметов, в дальнейшем, если возникнет интерес

к определенной технике, требуется уже более внимательное изучение материала, погружение в тему и введение арт-объекта в среду во время проектирования. За время обучения, начиная с первого семестра, студенты успевают выполнить несколько макетов проектов, инсталляций, попробовать формовку лепнины (изразец), выполнить несколько заданий по программе «Вторая жизнь предмета», попробовать роспись по дереву, керамике, стеклу и другие техники.

Сначала преподаватель на примерах мировых и отечественных художников и дизайнеров знакомит с созданием арт-объекта, а граница между творчеством художника и работой дизайнера становится проницаемой в наше время, и на стыке этих новых возможностей творится новый объектный мир. Приводится в пример Британское движение искусства и ремесел, традиции «Баухауса» и «Вхутемаса», имена и работы таких художников, как Густав Климт, Пит Мондриан, Владимир Татлин, Александр Родченко, Сальвадор Дали, Хуан Миро.

Авангардное искусство XX в. значительно повлияло на эволюцию дизайна. Студенты, обучающиеся по направлению Дизайн среды, на примерах больших мастеров учатся, как обычный предмет массового производства становится объектом, а под рукой и взглядом художника превращается в арт. Сегодня арт-объект позиционируется как вид дизайнерского самостоятельного творчества. Дисциплина «Основы производственного мастерства» позволяет воплотить в курсовых заданиях возможность создавать арт-объекты. Формообразование объемно-пространственных композиций, которыми студенты занимаются на первых курсах, развивает у студентов образное мышление, фантазии и дальше уже в материале они могут заниматься формотворчеством и стремиться, чтобы результат работы можно было назвать арт-объектом.

Пройдя курсы «Специализированная живопись», «Специализированный рисунок» и «Основы производственного мастерства» и овладев приемами декоративно-прикладного искусства, научившись его применять в достижении поставленных целей, студенты уверенно подходят к дипломному проектированию. Особенно отрадно видеть на защите дипломов, как решения, найденные студентами на курсах «Специализированная живопись», «Специализированный рисунок» и

«Основы производственного мастерства», плодотворно используются в дипломных проектах.

Хочется надеяться, что пройденный путь не только привил знания каждому студенту-дизайнеру, но также помог найти свой индивидуальный стиль, развил и поднял творческий потенциал. А помог подняться на эту ступеньку студентам, креативный подход к обучению преподавателей-наставников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абакумов Л. И., Дергач Г. И. Арт-объекты в современном средовом дизайне // Царкосельские чтения. 2015. Т. 1. Вып. XIX. С. 88–89.

2. Заева-Бурдонская Е. А., Курасов С. В. Формообразование в дизайне среды. Метод стилизации. Пропедевтический курс. М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2008.

3. Саидова З. Х. Основные направления исследования творческого мышления в отечественной и зарубежной психологии // Молодой ученый. 2015. № 23. С. 901–905.

4. Тарасова А. Г. Проектирование арт-объектов: учебное пособие, Екатеринбург: изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015.

5. Занегина А. Б. Коллективные творческие проекты в образовательном процессе // Материалы международного научного форума «Образование. Наука. Культура» (20 ноября 2019 г.). В 5 ч. Ч. 2. Международная научно-практическая конференция Педагогика и психология в современной системе образования: сборник научных статей. Гжель: ГГУ, 2020. С. 194–196.

6. Левенцева Е. Н. Некоторые особенности работы на пленэре // Материалы международного научного форума «Образование. Наука. Культура» (22 октября 2017 г.). Гжель: ГГУ, 2017. С. 229–230.

7. Смоленская В. К. Арт-объект как вторая жизнь предмета // Материалы международного научного форума «Образование. Наука. Культура» (22 октября 2017 г.). Гжель: ГГУ, 2017. С. 179–183.

8. Смоленская В. К. Формирование творческой личности студентов в процессе изучения дисциплины «Спецживопись» // Материалы международного научного форума «Образование. Наука. Культура» (20 ноября 2019 г.). В 5 ч. Ч. 2.

Международная научно-практическая конференция Педагогика и психология в современной системе образования: сборник научных статей. Гжель: ГГУ, 2020. С. 457–459.